

AFINIDADES Y DIVERGENCIAS

En - sueños y Premoniciones

Arte - arquitectura*

Jorge Mario Gómez V**

Resumen

El presente texto fue presentado en el Seminario de Investigación en Arquitectura, de la Maestría en Arquitectura, de la Facultad de Artes UNAL., sede Bogotá 2001. El título del trabajo pretende poner en escena las propuestas en el territorio del arte, de un grupo de arquitectos que, en su momento, se autodenominó como Los arquitectos de Medellín¹, quienes fueron convocados a participar en un salón de artistas en 1979 por Atenas Publicidad, dando lugar a un importante suceso para el arte nacional.

Palabras claves: arte y arquitectura, híbrido, arquitectura moderna.

DIVERGENCIAS

Summary

The present text was presented in the Investigation Seminary in Architecture, Mastery in Architecture, of the Arts Faculty UNAL, headquarters Bogotá 2001. The work's title pretends to put in scene the propositions in art territory, of an architects group that, in its moment, it self named Los Arquitectos de Medellín¹, who were convoked to participate in an artists living room in 1979 for Athens Publicity, giving place to an important event for the national art.

Key words: art and architecture, hybrid, modern architecture.

**Artículo trabajado en el Seminario: Ciudad y sociedad, de la Especialización en Proyectos Arquitectónicos, Facultad de Arquitectura, USTA, Sede Bucaramanga.*

***Profesor asociado
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Arquitectura
Sede Medellín*

¹ GÓMEZ, Ramírez Patricia y GÓMEZ, M. Fabio Jorge. Grupo de Arquitectos. UTOPIA. Profesor asociado U. Nacional de Colombia. 1979

Obra del catálogo UTOPIA. Una mirada retrospectiva a la obra de Jorge Mario Gómez, Patricia Gómez y Fabio Antonio Ramírez. SIERRA, Alberto. Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, 1992. 17 pp.

² MONLEÓN, Mau. LA EXPERIENCIA DE LOS LÍMITES. En: Colección Formas Plásticas. Pág. 13.

³ Ibidem.

Obras del catálogo UTOPIA. Una mirada retrospectiva a la obra de Jorge Mario Gómez, Patricia Gómez y Fabio Antonio Ramírez. SIERRA, Alberto. Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, 1992. 17 pp.

Intentaré construir una estructura en la cual se pueda entender la obra de este grupo en el contexto del arte y de la arquitectura como proceso de investigación, en el cual la disciplina de la arquitectura, se inmiscuye en el campo del arte de una manera provocadora. En primera instancia, conviene mirar desde arriba a manera de levitación, el paisaje de acontecimientos convergentes entre arte y arquitectura, de donde se desprende el repertorio de ideas, conceptos, imágenes y manifestaciones exploradas por el grupo. Acudiré a la yuxtaposición de diversos tópicos, supuestos, textos y argumentos para hacer un ejercicio de aproximación a la metodología de trabajo del grupo Los arquitectos.

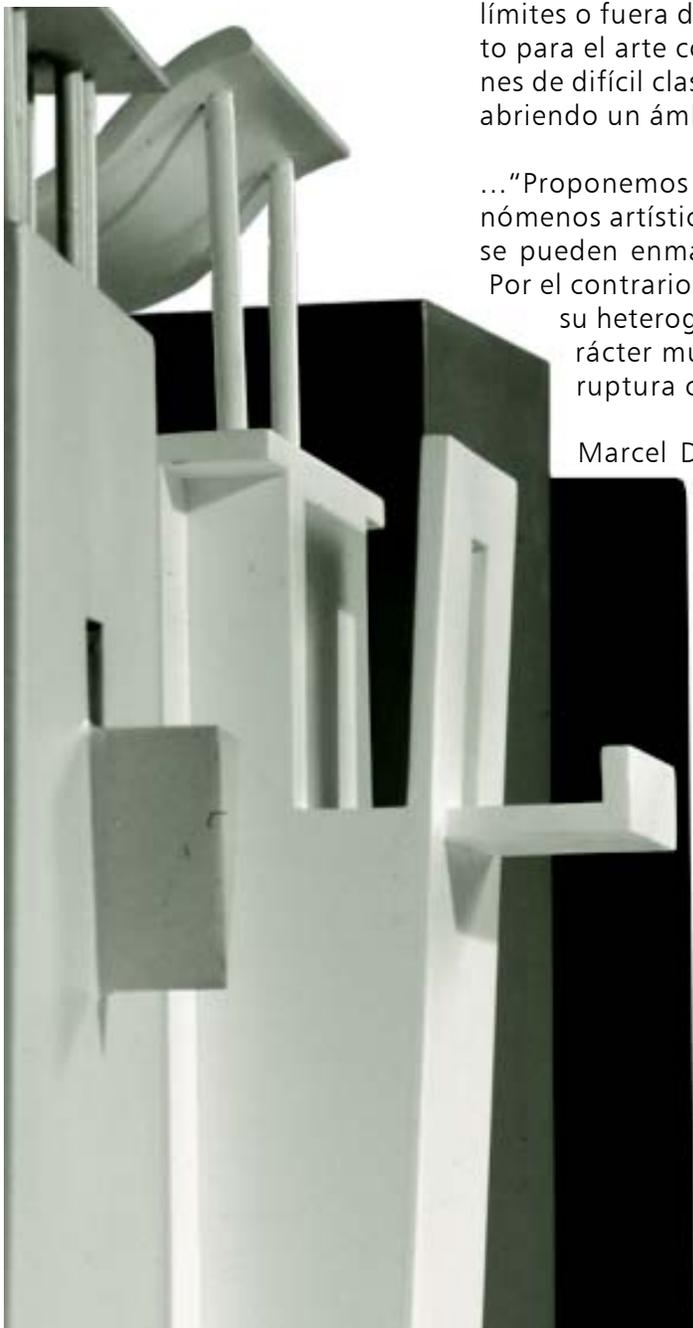
A finales de los setenta y para el inicio de los ochenta, la crítica y el arte se desplazan a otras disciplinas para expandir sus teorías más allá de las especificidades. El concepto de híbrido se sitúa en los límites o fuera de los parámetros convencionales tradicionales tanto para el arte como para la arquitectura. Se suceden así migraciones de difícil clasificación, heterogéneas, múltiples e intertextuales, abriendo un ámbito pleno de mutaciones.

...“Proponemos el concepto de híbrido para englobar aquellos fenómenos artísticos que no buscan la especificidad de un género, ni se pueden enmarcar dentro de una corriente estilística concreta. Por el contrario, si algo caracteriza este territorio, es precisamente su heterogeneidad, la utilización de medios mezclados, su carácter múltiple; y ello al servicio de un programa común: la ruptura con los géneros artísticos tradicionales”...²

Marcel Duchamp, con su actitud apropiacionista, sitúa el ready made en un contexto relativo al arte híbrido donde lo alegórico se abre en un amplio espectro de especulaciones y asociaciones. La performance de los años sesenta, plantea lo temporal y lo efímero, generando así otro desplazamiento hacia fuera, donde la audiencia es el sujeto de la experiencia estética.

Así el grupo de Medellín asume el medio de la arquitectura a manera de “metalenguaje capaz de aglutinar diversas experiencias estéticas”, como lo plantearía Mau Monleon en la experiencia de los límites³, concretamente al referirse al tema de la hibridación como entrecruzamiento de disciplinas, transgrediendo las categorías artísticas tradicionales y expandiéndose más allá de sus propios límites.

El abordaje temático de lo simple a lo complejo por adición de ingredientes significantes, ha permitido sumar estrategias desde piezas únicas como dibujos, modelos, pinturas, esculturas, pasando por montajes,

collages, ensamblajes, hasta instalaciones y construcciones contextualizadas para propósitos y situaciones concretas; entendiendo el fenómeno de la hibridación, no como una fórmula, sino como una posibilidad abierta y pluralista para el espectador.

Como agenda paralela aparece un debate en Europa y América de carácter ambiguo entre tradición y ruptura que se expande de una manera sincrónica entre la crítica del arte y la crítica de arquitectura, abriendo un nuevo espectro paradigmático a partir de una contracrítica radical al urbanismo tradicional, que, a su vez, había sido crítico del urbanismo moderno, fundamentada en los opuestos:

...“En 1980 el crítico de arte Craig Owens llamó impulso alegórico, a la actividad que vincula la actitud duchampiana con los artistas posmodernos que utilizan la apropiación de imágenes. Las imágenes alegóricas son imágenes confiscadas, pues el alegórico no inventa, sino que roba su material a otros”...Así, una serie de lecturas cruzadas, “condición oblicua” o “intertextual” permite que un texto se lea a través de otro y una imagen a través de otras.⁴..

RESTRICCIÓN, LIBERTAD, DETERMINACIÓN, INDETERMINACIÓN, ORDEN, CAOS⁵

Otras miradas cruzadas desde la arquitectura, acotadas en la conferencia del CIAM a OMA de P. Gómez, están en el marco de la aseveración de Rem Koolhaas, que dice: el Team X y Archigram fueron, en los años setenta, los únicos movimientos auténticos en el terreno del urbanismo. Dicha postura adjudica valor a las formulaciones de Archigram y descalifica la enorme influencia del racionalismo italiano, así como las propuestas estructuradas por Rossi y Krier sobre la ciudad.

Mientras, *Complejidad y contradicción en la Arquitectura*, de Robert Venturi (1966), era lectura fundamental, OMA y Koolhaas estaban explorando las raíces de la modernidad, que no se desarrollaron por circunstancias históricas, creando una visión propia de la cultura de la metrópolis, en la cual hay no sólo una legitimidad de la arquitectura de la gran ciudad, sino también, una seducción, una atracción irresistible hacia la fealdad, hacia el concepto de magnitud, hacia el espacio exacerbado, la nostalgia del movimiento moderno inacabado.

⁴ Ibídem. El impulso alegórico como estrategia de Hibridación. Pág. 21

⁵ AGREST, Diana & GANDELSONAS Mario. The Des Moines Vision Plan. THE NEW CITY 2. University of Miami School of Architecture. Pág. 117

⁶ MONTANER, Josep María LA MODERNIDAD SUPERADA. GG. Barcelona. 1985. Pág. 164

⁷ Ibídem. El lugar metropolitano del arte. Pág. 162

⁸ Ibídem. Confluencias entre arte y arquitectura. Pág. 161

⁹ Ibídem. Pág. 162

El trabajo de León Krier, reconocido por su aproximación teórica radical hacia el asunto urbano, planteara las herramientas necesarias para reconstruir la morfología de la ciudad desde la definición del espacio público, el bloque urbano básico y el edificio tipo, haciendo un rechazo a “la banalización de la ciudad, la crítica a los efectos de crecimiento desordenado y al urbanismo CIAM”. Estos conceptos se desplazaron luego al *nuevo urbanismo*, versión americana del *quartier*, presuntamente ineficaz en la cobertura de lo esencial de la ciudad y su problemática estructural.

...“Las propuestas urbanas de Rem Koolhaas o Toyo Ito recurren a las transparencias, superposición de imágenes y densidad de referencias que han aportado los medios de expresión mediáticos más vanguardistas”...⁶

...“También entre el pop-art y la arquitectura norteamericana ha existido una inmensa sintonía. Recoger objetos cotidianos y mostrarlos de una manera sorprendente fuera de su contexto, de su escala, de su textura, de su lógica utilitaria, fue el recurso que el pop-art tomó del surrealismo para luchar contra el purismo geométrico del concretismo abstracto”...⁷

...“propuestas urbanísticas modernas como la Ville Radieuse de Le Corbusier reflejan el tipo de demembramiento de las partes de los objetos que aportó el purismo y el cubismo”...⁸

...“El repertorio elementarista de la arquitectura neoplástica de Theo van Doesburg y de Rietveld se inspira directamente en las composiciones de Piet Mondrian”...⁹

OBELISCO
Madera, bronce, acrílico.
Ensamblaje de objetos 2003.
Alirio Rangel Wilches

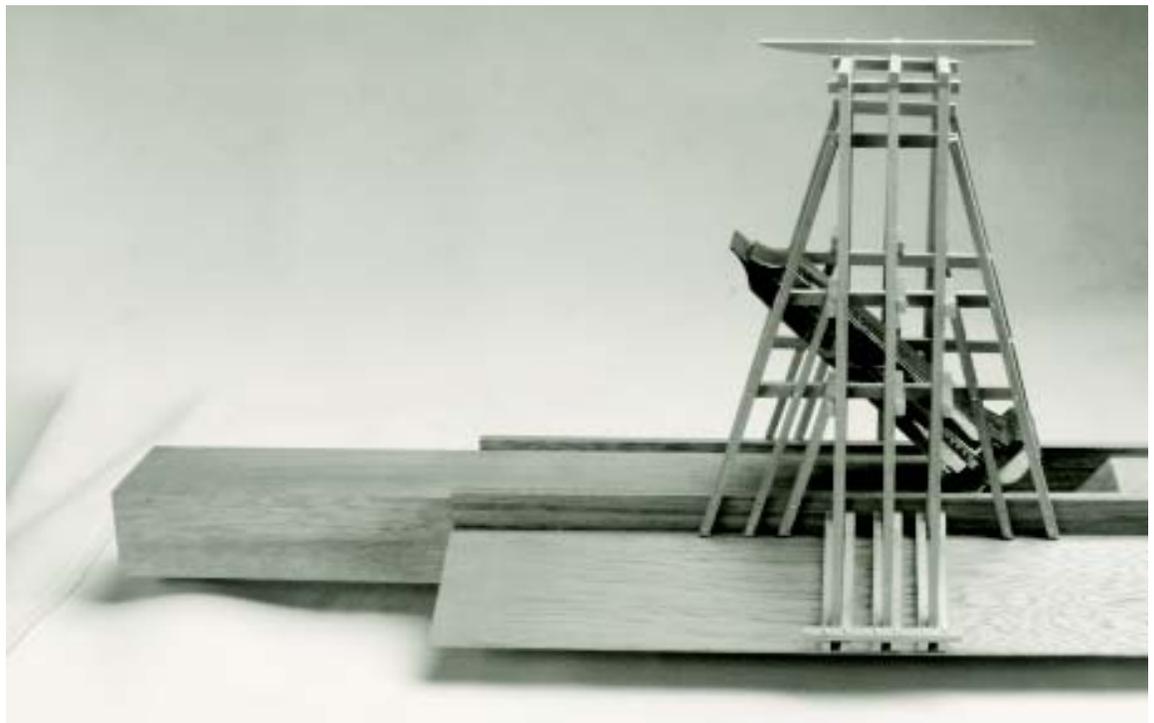

Foto aérea de Bucaramanga 1947
Fuente: IGAC

La imagen de la ciudad de Kevin Lynch (1960), y los cinco modelos formales de legibilidad: sendas, bordes o límites, barrios, nodos y mojones o hitos, conceptos para interiorizar la ciudad por parte de los ciudadanos.

Las ciudades invisibles, de Italo Calvino (1972), ciudades de la fantasía, del deseo, con nombres de mujeres, nostálgicas por la pérdida de la memoria urbana por el progreso.

Estos textos, movimientos, posturas y argumentos, han configurado la atmósfera académica básica de las generaciones contemporáneas, enmarcando los esquemas de asimilación de la ciudad, de la metrópoli, como los lugares donde se emplazan el arte y la arquitectura, conviviendo por retroalimentación desde siempre. Las relaciones entre las distintas artes: pintura, literatura, música, arquitectura... se han potenciado durante el siglo XX, creando descentramientos que, a su vez, han alineado otras aproximaciones.

... "el expresionismo abstracto y el Art Brut enriquecieron las morfologías de los arquitectos de tercera generación: la fuerza liberada por el dripping de

Jackson Pollock- gestual y desinhibido- o por los monigotes ingenuos de Jean Dubuffet sirvió para inspirar las formas de closter o racimo propuestas por los Smithson, Candilis, Josic y Woods, Aldo van Eyck y otros arquitectos del Team X...¹⁰

¹⁰ Ibídem. Página 162.

¹¹ Ibídem. Página 163.

...los planteamientos de Eisenman, el grupo SITE y los italianos de Superstudio se acercan a los planteamientos del arte conceptual, predominando la idea y el proceso...

...“Las esculturas- edificio de Frank Gehry, del grupo SITE o de Coop Himmelblau pretenden permanecer en el lugar no por su solidez, transparencia, trascendencia o monumentalidad, sino por ser obras de arte singulares, frágiles y auténticas”...¹¹

En 1991, en Medellín, en la sala de Suramericana y, en 1992, en el Banco de la República, se abre una exposición, cuya curaduría es realizada por Alberto Sierra con la denominación de UTOPIA, donde se muestra una serie de investigaciones realizadas por los *arquitectos*. Esta exposición sienta un precedente en cuanto se constituye en un “homenaje explícito a la arquitectura y sus procesos creativos”. Muchos de los artistas más importantes del arte colombiano estudiaron o desarrollaron sus lenguajes a partir de la arquitectura, colacionando las más opuestas opciones. “El concepto de espacio adquirido en su aprendizaje y comprensión llevó a varios de nuestros escultores a soluciones geométricas con un carácter constructivo por asociación de formas o en otros casos a actitudes que tocan con lo mínimo”.

Obras del catálogo UTOPIA. Una mirada retrospectiva a la obra de Jorge Mario Gómez, Patricia Gómez y Fabio Antonio Ramírez. SIERRA, Alberto. Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, 1992. 17 pp.

Para los *arquitectos* y sus propuestas, el lenguaje desde la arquitectura es necesario pues se trata de acometer la obra de arte a partir de un esquema conceptual que establece la estructura de la Investigación, acudiendo a la estrategia alegórica de la apropiación de imágenes procedentes del arte, la arquitectura y el urbanismo.

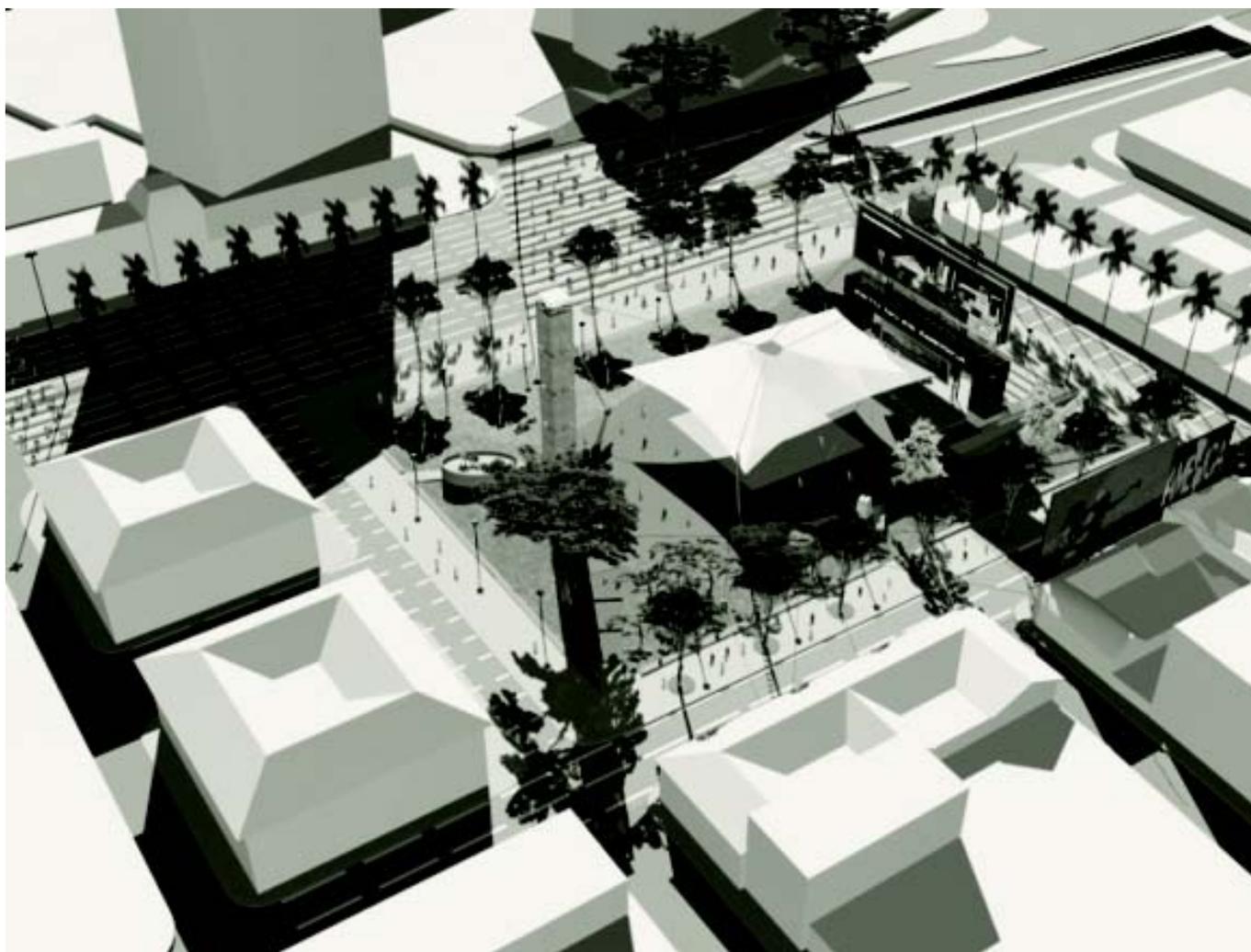

La instalación, como el espacio de migración y cruce de distintas disciplinas, se convierte en el terreno propicio para las propuestas híbridas de contenido y forma, que el grupo de los *Arquitectos* desarrolla, por el carácter temporal y efímero de algunas de las obras y por la abolición de fronteras en el ámbito disciplinar, permitiendo adoptar soluciones formales en función de las ideas a través de diversos medios y actitudes estéticas.

¹² SOLÁ-MORALES, Ignasi de. *Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea*. GG. Barcelona. 1980 Pág. 129

En algunos casos el concepto de instalación trasciende el ámbito urbano, como arte en el *espacio público* donde se confunde el arte con la arquitectura.

...“Se trata, en nuestro caso, de hacer patente que nuestro tiempo carece de un sistema claro de valores en cuya vigencia haya el suficiente acuerdo colectivo como para que sirva de fundamento de actividades prácticas, tales como la producción artística y arquitectónica, las cuales son siempre la manifestación sensible de las ideas dominantes en el seno de una civilización”...¹²

...“Las características de las obras de arte modernas consisten en que, una vez alcanzada la condición sintética en la misma obra, lo que éstas pretenden es ser a la vez objetos concretos y manifestaciones sensibles de una idea, en un proceso de mediación, por el cual la forma y la idea parecen necesitarse mutuamente”...¹³

...“Lo que separa el minimalismo del Arte Póvera es que el primero parte de experiencias cinestésicas elementales: la geometría, el color, el espacio, mientras que el segundo reelabora, del modo antes apuntado la iconografía existente, especialmente aquella que procede del conocimiento de la historia y de la experiencia acumulada por la memoria”¹⁴

¹³ Ibidem. Pág. 135.

¹⁴ Ibidem. Pág. 136.

Bibliografía.

AGREST, Diana & GANDELSONAS Mario. The Des Moines Vision Plan. THE NEW CITY 2. University of Miami School of Architecture.

MONLEÓN, Mau. LA EXPERIENCIA DE LOS LIMITES. En: Colección Formas Plásticas.

MONTANER, Josep María LA MODERNIDAD SUPERADA. GG. Barcelona. 1985.

SOLÁ-MORALES, Ignasi de. Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea. GG. Barcelona. 1980